

Encuentro con la artista emergente brasileña Guga Szabzon: breve acercamiento a su trayectoria e inmersión en su proyecto artístico ‘Mapas’

*A meeting with the emerging Brazilian
artist Guga Szabzon: a brief overview of her
career and an analysis of her artistic
project entitled ‘Mapas’*

MARÍA DOLORES GALLEGO MARTÍNEZ*

Artigo completo submetido a 12 de janeiro de 2017 e aprovado a 5 de fevereiro de 2017

*España, artista visual e investigadora. Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte y Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Granada (FBAUGR).

AFILIAÇÃO: Programa de Doctorado de Historia y Artes de la Universidad de Granada, investigadora del Proyecto de I+D+i “Artes Visuales y Gestión del Talento” [Ref: HAR2014-58134-R] del Ministerio de Economía y Competitividad. Facultad de Bellas Artes Alonso Cano. Avenida de Andalucía, S/N C.P. 18071 Granada, España. E-mail: madogamar@correo.ugr.es

Resumen: El presente artículo es el resultado del encuentro y entrevista con Guga Szabzon en su estudio de Sao Paulo (Brasil). En primer lugar, presentaremos quién es la artista emergente a través de su trayectoria como artista y educadora. En segundo lugar, nos adentramos en su producción artística y más concretamente en su proyecto titulado 'Mapas' llevando a cabo un análisis temático y conceptual. Y por último, realizaremos un análisis técnico y formal de las obras que componen las series tituladas: *Mapas Bordados*, *Mapas em Tecido* y *Mapas Costurados*.

Palabras clave: Guga Szabzon / mapa / bordado / artista emergente / Brasil.

Abstract: This article is a result of a meeting and interview with Guga Szabzon, an emerging artist from Sao Paulo, Brazil. Firstly, the article introduces Szabzon's career as both an artist and an educator. Secondly, the article focuses on her artistic production displayed in her project 'Mapas' (Maps) by producing an analysis of both the themes and concepts displayed within her work in the project. Finally, the article analyses both the form and technicality of a second series created by Szabzon, entitled *Mapas Bordados*, *Mapas em Tecido* y *Mapas Costurados* (Embroidered Maps, Maps on Fabric and Sewing Maps).

Keywords: Guga Szabzon / map / embroidery / emerging artist / Brazil.

Introducción

El presente artículo es el resultado del encuentro fortuito con la obra de Guga Szabzon en el stand de su galería paulista, la Galería Superficie, en la Feria SP-ARTE'16 (de arte moderno y contemporáneo) y el posterior encuentro deliberado con la propia artista en su 'ateliê' de Sao Paulo (Brasil).

Guga Szabzon es una artista emergente brasileña. Nació en Sao Paulo en 1987, lugar donde reside y trabaja normalmente. En esta misma ciudad se formó en artes plásticas, primero en la reputada Fundação Armando Alvares Penteado — FAAP (2009), cuna de innumerables artistas actuales tanto en Brasil como en el exterior; y posteriormente, obtuvo la Licenciatura en la Faculdade Paulista de Artes — FPA (2010).

Szabzon cuenta con una amplia trayectoria artística, sus obras han participado en gran número de exposiciones individuales y colectivas, tanto en galerías (Galería Superficie-SP, Galería Forum Berlin Am Meer-Berlín, Galería Transversal-SP, Galería Mendes Wood-SP, Galería Virgilio-SP, Galería Eduardo Fernandes-SP), como en espacios alternativos e institucionales (Centro Cultural São Paulo-CCSP, Museu da Casa Brasileira-MAB, SESC Pompéia-SP). Entre sus méritos más relevantes, podemos destacar que fue la ganadora del Premio en la 40ª Anual de Artes — FAAP en 2008, en 2011 fue seleccionada para participar en el Programa de residencia artística en Berlín (Alemania): 'Brasil goes Berlin' y en 2014 participó en la residencia artística del Instituto Acaia en Sao Paulo.

Tras esta breve presentación de sus trayectoria artística, me gustaría subrayar que Guga desempeña, en el mundo general y en el mundo del arte en concreto, una doble faceta: la de artista y educadora. Como ella me explicó

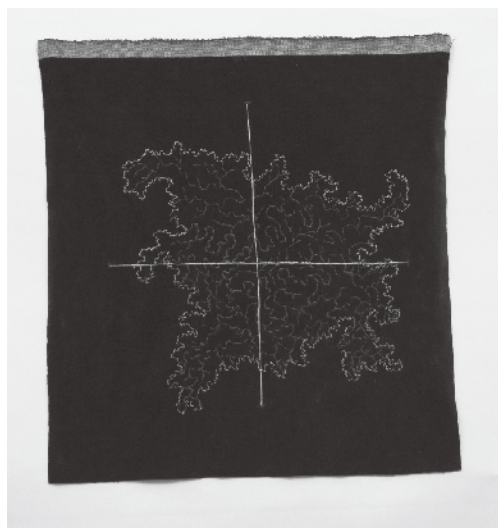

Figura 1 · Foto del ateliê de Guga Szabzon.
Sao Paulo, Brasil. Fuente: Guga Szabzon.

Figura 2 · Guga Szabzon, *Sin título*, 2016.
Costura sobre tejido. 68 x 63 cm. Serie Mapas
em Tecido. Fuente: <http://www.galeriasuperficie.com.br/artistas/guga-szabzon/fotos/>

personalmente, desde sus estudios ha compaginado su producción artística con la educación de arte en diferentes instituciones como: en el Instituto Tomei Ohtake (2008-2010) administrando aulas de arte para niños, en la área de formación de profesores en la 29ª y 30ª Bienal de Sao Paulo y actualmente es educadora en el Instituto Acaia. Como ella afirma: "así se siente más útil".

El encuentro con la propia artista se produjo el 24 de mayo de 2016 en su 'ateliê' (Figura 1) ubicado en las proximidades de Faria Lima. Como explica muy bien Gilberto Mariotti, el profesor de Guga en su etapa escolar y por el cual decidió estudiar arte, aquel encuentro y conversación con ella se convirtió en algo grandioso, en un rico intercambio entre ambas porque: "quando hay una conversación, no se explica nada al otro, se hace en conjunto" (Mariotti, 2015).

Al acceder a su espacio, mis ojos descubrían paso a paso el modo de trabajar de la artista: tejidos, papeles, una máquina de coser, una mesa, dos sillas, gran variedad de bobinas de hilo de colores, un ordenador, libros y herramientas varias como tijeras, alicates o grapadora. Con un café en la mano que Guga preparó, comenzamos la entrevista. Nos encontrábamos en tránsito entre dos de sus proyectos artísticos: a un lado de nosotras y sobre la pared, estaban situadas sus últimas piezas en rojo tráfico brillante (según la carta de colores RAL) de la serie titulada 'Barcos', al otro lado y sobre la otra pared, nos acompañaban parte del conjunto de obras de su proyecto 'Mapas'. Un gran proyecto artístico conformado por varias series y desarrollado a lo largo de los últimos años.

1. Los 'Mapas' de Guga Szabzon: temática y cuestiones conceptuales

El curador y crítico de arte brasileño Agnaldo Farias describe los diseños de Guga como un conjunto de líneas que "varían de coordenadas geométricas nítidas a deshilachadas, a enmarañadas; siempre recordando el carácter arbitrario de las fronteras geopolíticas, las líneas que dividen las naciones nada tienen que ver con la abstracción sugerida por los mapas, sino con las cicatrices de la Historia" (Farias, 2016: 39).

Guga en sus diseños abstractos emplea símbolos propios de la cartografía científica como esferas, meridianos y paralelos (Figura 5 y Figura 6); ejes norte-sur y coordenadas (Figura 2 y Figura 5); y la presencia de leyendas (Figuras 3 y Figura 4). Encontramos mapas de pequeña (Figura 2) y de gran escala (Figura 4). Esta posible obsesión cartográfica no es aislada. En el artículo del escritor argentino Patricio Pron titulado '¿Porqué nos obsesionan los mapas en la era del GPS?', éste alega cómo en tiempos pasados la necesidad por consolidar el control sobre los territorios impulsó la cartografía científica en Europa. Pero acontecimientos más recientes, demuestran que los mapas siguen suscitando inquietud a gran variedad de artistas:

Figura 3 · Guga Szabzon, *Sin título*, 2016.
Costura sobre tejido. 52 x 52 cm. Serie Mapas
em Tecido. Fuente: <http://www.galeriasuperficie.com.br/artistas/guga-szabzon/fotos/>

Figura 4 · Guga Szabzon, *Sin título*, 2016.
Collage sobre tejido. 91 x 152 cm. Serie Mapas
em Tecido. Fuente: <http://www.gugaszabzon.com/em-tecido>

Cinco siglos después (...) ya en 1994 la exposición Mapping del MoMA (Storr, 1994) mostró cómo los artistas han estado utilizando los mapas para interrogarse acerca del modo en que representamos el espacio y nos orientamos en él, aunque hoy estemos inmersos en la disolución aparente del espacio producida por la Red. (...) Quizás sea el imperio de la cultura visual lo que está en el fondo de nuestro interés por los mapas. En la cartografía se encuentra el antecedente de esta época, la actual, en la que la información es sometida a una "visualización de datos" y a un "mapeo" constante" (Pron, 2015).

Guga trabaja constantemente con mapas inventados porque como ella afirma: "se puede hacer un mapa de cualquier cosa". En ese trajín y búsqueda propia por situarse o localizarse, mediante el mapeo "ella intenta encontrar su lugar". Pero sus mapas descriptivos de gran carga subjetiva, pueden ser considerados tan veraces como cualquier otro mapa, ya que todos los mapas son metáforas espaciales como explica la escritora e investigadora de arte Estrella de Diego: "no hay mapa objetivo, sino que todo depende del lugar desde el cual se definen los espacios y el mundo, porque el mapa, pese a todo, está condicionado en su escritura y lectura por la Historia que habita tras esa mano que diseña y esa visión que lee e interpreta" (De Diego, 2008: 15).

En referencia a esto, los mapas de Guga producen tal confusión entre aquello que pretende ser real y lo que no lo es. Sus obras no aportan ninguna información textual, sólo informan de los materiales utilizados en cada una de ellas y, en ciertos casos, siendo explícito mediante la presencia de Leyendas (Figura 3 y Figura 4). Sus trabajos normalmente tampoco presentan títulos, cómo ella comenta "quién mira imagina qué puede ser, siendo así una interpretación más abierta que una leyenda textual cerrada". Guga hace reflexionar al espectador, interactúa directamente con él y lo convierte en un ser pensante frente a sus obras.

2. Los Mapas Bordados, em Tecido y Costurados de Guga Szabzon: cuestiones técnicas y formales

El hilo conductor de estas tres series que forman parte del proyecto artístico de Szabzon titulado 'Mapas' no es otro que el propio hilo. Szabzon dibuja a hilo sus mapas sobre soportes de pequeño y mediano tamaño. Sus obras son íntimas y la escala de éstas hace referencia a esa intimidad e individualidad.

En la producción artística de Guga, podemos observar que hay dos materiales constantemente usados como soporte en sus obras como son el papel y el tejido; además de trabajar con una gama cromática que va desde tonos tierras, ocre, naranjas, rojizos pasando por violetas a azules hasta negros. Guga en nuestro encuentro, me desarrolla que trabaja cosiendo sobre papel

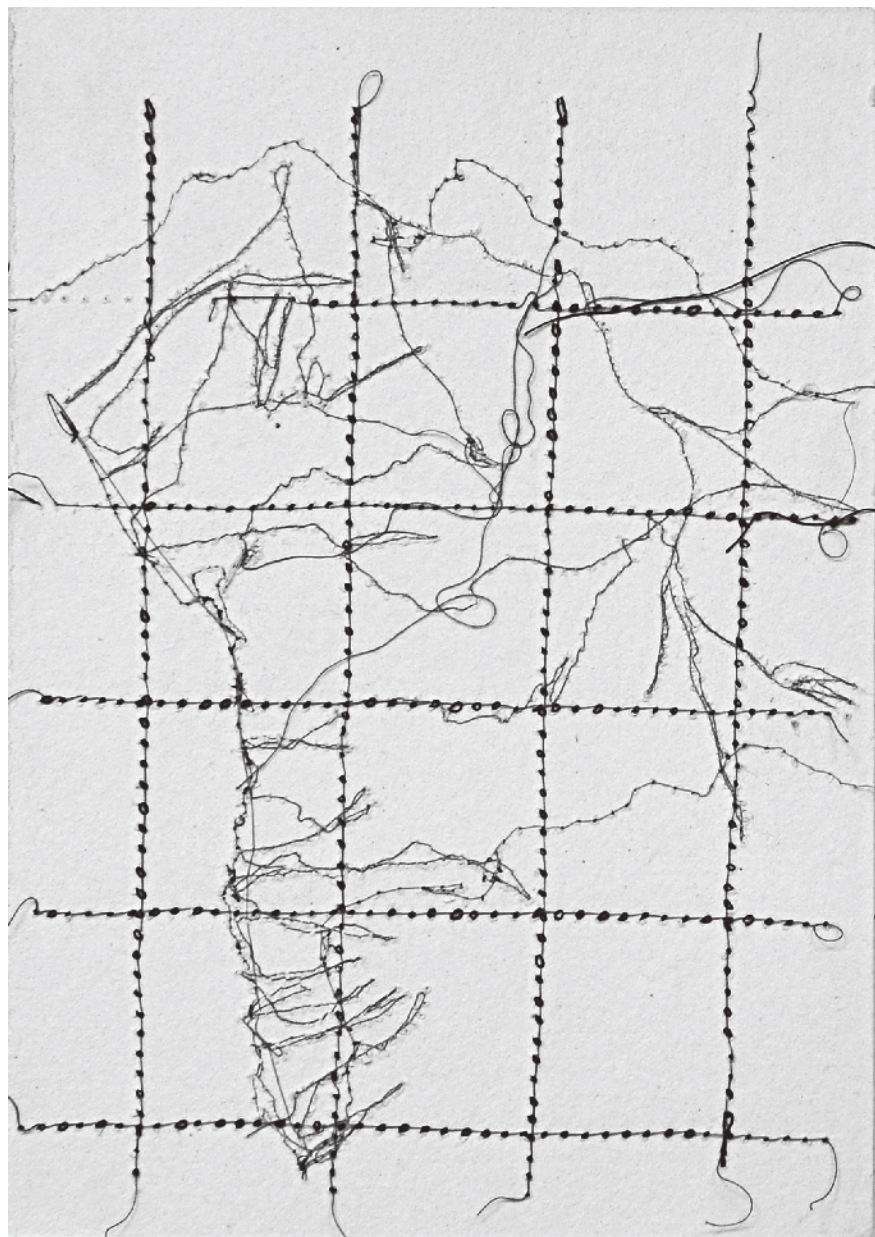

Figura 5 · Guga Szabzon, mapa costurado sobre papel (detalle), 2014. Serie Mapas Costurados.
Fuente: <http://www.gugaszabzon.com/costurados>

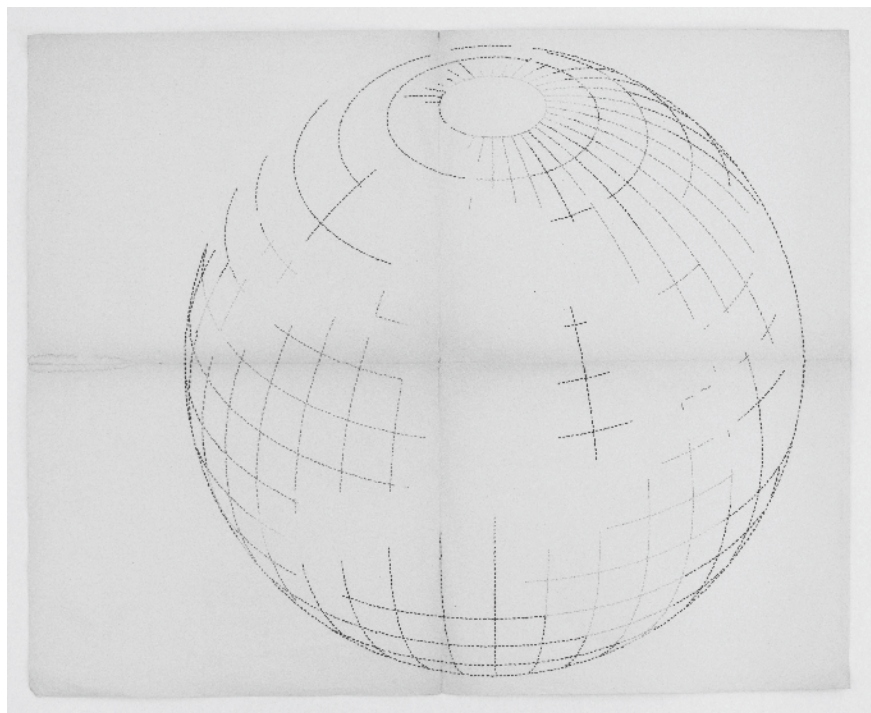

Figura 6 · Guga Szabzon, *Sin título*, 2015.
Costura sobre papel. 54 x 68 cm. Serie Mapas
Bordados. Fuente: <http://www.galeriasuperficie.com.br/artistas/guga-szabzon/fotos/>

desde su periodo en la facultad, ya que la FAAP cuenta un ateliê de materiales y técnicas textiles. Con posterioridad, fue incorporando el tejido como soporte al aportarle más posibilidades plásticas y visuales. Otra característica de los soportes monocromos utilizados para sus obras es la aparente presencia del paso del tiempo en ellos, ya que la artista reutiliza materiales.

Para sus obras emplea papeles y tejidos de segunda mano como podemos observar claramente en la Figura 6, e incluso retales de producciones industriales o piezas de ropas de desecho. Así ofrece a los materiales otra oportunidad e incluso son ellos los que escogen el tipo de trabajo o proyecto que realiza.

La percepción del tiempo también es un elemento importante del que se percata tanto la artista, durante la realización de la obra, como el espectador, durante la observación al detalle de sus obras. Guga cosiendo o dibujando (cómo queramos llamarlo), al igual que la artista Maribel Doménech tejiendo, “toma conciencia del tiempo, lo hace visible, pues en esa sencilla acción queda contenido el durante” (Doménech, 2012: 123).

El proceso de realización de sus obras puede variar, ser más o menos lento, dependiendo de la herramienta utilizada. Szabson compagina la acción de coser a mano (como en los *Mapas Bordados*) con el uso de la máquina de coser (como en el caso de los *Mapas em Tecido y Costurados*) destacando así la importancia de la línea y el dibujo. Como en las obras de Pablo Palazuelo, la parte más esencial de los diseños de Guga “consiste en la delineación, en el trazado de líneas que se pueden categorizar, según su carácter, en dos grandes grupos, las que tienen una existencia propia como tales (Figura 2, Figura 5 y Figura 6) y las que adquieren sobre la superficie un sentido de contorno (Figura 3 y Figura 4)” (Maderuelo, 2010: 82).

En los *Mapas Bordados* (Figura 6) el dibujo lo realiza a mano, obteniendo así líneas controladas, ordenadas y contenidas. Éstas están prediseñadas, su mano sigue un patrón sobre el cual el dibujo a hilo se asienta. En este caso, sus manos controlan el movimiento y el grosor de las líneas, tanto por el tipo de hilo utilizado como por el constante tamaño de los puntos corridos y las puntadas libres que aplica. En contraste, las líneas de los *Mapas Costurados* (Figura 5) están realizadas a máquina. En estas obras podemos diferenciar claramente dos capas superpuestas de líneas: sobre un diseño más controlado y rectilíneo, se superpone unas líneas tenebrosas e improvisadas como si de un dibujo a mano alzada se tratase. En ese transcurso de la línea interviene el azar y el error, dando lugar a composiciones orgánicas y en movimiento. Guga trabaja con el reverso y el anverso del soporte y de las costuras, combina diferentes tipos y colores de hilos, además

de seleccionar diversos tipos de puntada. Y es ahí, en la observación necesaria al detalle de las obras (Figura 5), cuando proclamamos que se tratan de obras tridimensionales, que sobrepasan la bidimensionalidad, porque como describe Agnaldo Farias: "los diseños de Guga no están hechos a lápiz, sino bordados. Son líneas afincadas, dotadas de volumen, cuerpo más o menos frágil, más o menos energético, dependiendo del grosor y el color del material" (Farias, 2016: 39).

Pero las obras de Guga no sólo están realizadas con hilos, en los *Mapas em Tecido* (Figura 3 y Figura 4) la artista realiza sus diseños mediante la disposición directa de tejidos coloridos con formas orgánicas y geométricas. En este caso no trabaja con la línea solamente, sino que trabaja mediante la superposición de planos. Tejidos con colores propios, superficies cuyos límites y contornos establecen las fronteras entre un color y otro, entre un nivel y otro tras la incidencia de la luz y la generación de sombras.

Por lo tanto Szabzon es otra artista contemporáneo más cuyas obras hacen referencia a esta tendencia como: Judy Chicago (1939 —), Alighiero Boetti (1940 — 1994), Rosemarie Trockel (1952 —), Ghada Amer (1963 —), Ángeles Agrela (1966 —), Pilar Albarracín (1968 —), Sonia Navarro (1975 —), Renato Dib (1973 —) o Rodrigo Mogiz (1978 —). Otro ejemplo, y considerado por la propia Guga como su gran referente, es el artista brasileño Leonilson (1957 — 1993).

Conclusión

A modo de conclusión, primero me gustaría destacar la importancia del encuentro con Guga Szabzon como lugar de formación y espacio posibilitador para la realización, a posteriori, de esta comunicación sobre su trayectoria y obra.

En segundo lugar, como principales resultados tras analizar su producción artística podemos manifestar que el proyecto 'Mapas' de Szabzon a través del ejercicio de cartografía libre crea profundiza en cuestiones conceptuales como el viaje, lo visible e invisible, la veracidad de la cartografía científica del espacio, la movilidad de las fronteras, el territorio cambiante y el sentimiento de pertenencia e identidad. Por otra parte, centrándonos en sus series tituladas *Mapas Bordados*, *Mapas em Tecido* y *Mapas Costurados*; como principales características comunes entre ellas, podemos destacar la importancia en sus diseños de la delineación, el dibujo, la reutilización de materiales y el uso de materiales cotidianos como el papel, los hilos y los tejidos; reafirmando la valorización de éstos como materiales propios del arte contemporáneo y como forma de expresión. Mediante este lenguaje, los artistas (hombres y mujeres) muestran su peculiar relación entre la vida y el arte, sin trascender su elección y empleo a una relación directa con cuestiones y significados feministas.

Referencias

- Albuquerque Lopes, Renata Perim (2011) "Leonilson — Bordado como expressão." *Revista do II Colóquio de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES. Arte, História e Contemporaneidade: diálogos possíveis*. ISSN 2358-3169. Vol. 1 (1): 63 — 73. [Consult. 2016-11-02] Disponible en URL: <http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/7733/5433>
- De Diego, Estrella (2008) *Contra el mapa: disturbios en la geografía colonial de occidente*. Madrid: Siruela. ISBN: 978-84-984-1156-0
- De La Colina Tejada, Laura & Chichón Espino, Alberto (2012) "El empleo del textil en el arte: aproximaciones a una taxonomía". *UNED, Revista Espacio, Tiempo y Forma*. ISSN 1130-0124. Serie V, Historia Contemporánea, t. 24: 179 — 194.
- De Laiglesia González de Peredo, Juan Fernando (coord.) (2012) "Maribel Doménech". *Arte: Diccionario Ilustrado*. Pontevedra: Universidad de Vigo. ISBN 978-84-8158-570-4: 120 — 123.
- Farias, Agnaldo (2016) *Mapas, Cartas, Guias & Portulanos*. Sao Paulo: Perfil Cultural-Santander Brasil. ISBN: 978-85-68563-02-1
- Maderuelo, Javier (2010) *Pablo Palazuelo. El Plano Expandido*. Madrid: Abada Editores. ISBN 978-84-96775-97-8
- Mariotti, Gilberto (2015) "A conversa como lugar de formação. Sobre o percurso de Guga Szabzon no Acaia". [Consult. 2016-10-30] Disponible en URL: <http://www.gugaszabzon.com/gilberto-mariotti-1>
- Pron, Patricio (2015) "¿Por qué nos obsesionan los mapas en la era del GPS?". *ElPaís.com* [Consult. 2016-10-30] Disponible en URL: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/22/actualidad/1445513706_639094.html
- Storr, Robert (1994) *Mapping*. Nueva York: The Museum of Modern Art. ISBN 978-0870701214